Valorile afective ale artiștilor

On Iulie 27, 2023

Felul cum se exprimă pictorul în utilizarea tehnicii de pensulă servește ca argument pentru a da caracteristicilor sale o anumită profunzime și subtilitate într-o temă care cuprinde emoțiile și trăirile umane cele mai pregnante.

Este emoționant acest fragment din cartea lui Alexandru Vlahuță, fiindcă are ceva magic, o priveliște aparte, un loc de poveste în care te pierzi și te regăsești totodată, un spațiu bine individualizat întreținut cu acea sensibilitate a unui pictor care conturează trăirile cu expresivitate, cu emoție, cu delicatețe și subtilitate.

Nicolae Grigorescu era, de felul lui, foarte friguros. Iarna era pentru el mai albă ca mormântul. Își închirie un atelier la Paris. Avea adunate, din atâtea călătorii, o mulțime de lucruri de artă: mobile vechi din Normandia, goblenuri, stofe orientale, covoare, arme, vase, și, cu darul lui de a însufleți lucrurile prin felul cum știa să le grupeze, să le armonizeze între ele, își făcu un interior artistic, de pace și de vis, unde toate vorbeau încet, cu glas din alte vremi.

Poetul liniștii, bunătății și blândeții, poetul luminii și al cerului albastru e chemat să cânte întunericul și viforul morții, să găsească pe paleta lui colori pentru cea mai îngrozitoare priveliște pe care o poate înfățișa sălbătăcia nedomolită încă a neamului omenesc. Şi n-a fost pictor pe lume care să le fi găsit mai bine ca el. Pare că toată viața lui nu făcuse decât asta. În rând cu soldații, înfruntând moartea, a privit de aproape toate atrocitățile războiului, a înțeles cine sunt adevărații eroi, și lor le-a închinat toată iubirea și toată admirația sufletului lui; pe ei, pe opincarii aceia uscați și vânjoși, care se azvârleau cu frenezie în brațele morții, pe ei, mai ales, i-a nemurit în puternica lui operă — cea mai mișcătoare epopee a vitejiei neamului nostru. Da. Erau frații lui aceia.

Şi cum îi semănau ! Frați buni, punându-și, ca și el, tot sufletul în ceea ce făceau, muncind din greu, luptând din greu, jertfindu-se, fără nici un gând de răsplată, simțind în tot ceasul, asupra destinului lor, o poruncă ce vine mai de departe. Şi poruncește mai strașnic decât cea pe care le-o strigă împrejurările. În fața îngrozitoarei tragedii a războiului, un pictor nou se deștepta în Grigorescu.

Leadership: Creația ta reflectă acele stări date de situații sau circumstanțe care pun în lumină conținutul concret al gândirii tale și care îți imprimă o anumită gravitate, un anumit caracter, o anumită coloratură și semnificație proprie?

Valorile afective, prin intermediul unei teme psihologice, deci caracterizată printr-o conștiință estetică liberă, reprezintă o categorie de valori care arată starea emoțională sau afectivă a unei persoane în acord cu anumite lucruri, idei, comportamente sau circumstanțe. De acestea trebuie să ții cont ca să te poți dărui în întregime, fără piedici, vocației pe care o însuflețești cu talent și imaginație, cu măiestrie artistică, făcând-o vie.

Aceste valori, rare și sincere, pot să varieze în funcție de artist, în funcție de munca alocată actului de creație, reflectând preferințele și evaluările subiective ale artistului pentru compoziție și echilibru. Pozitive sau negative, neobișnuite sau neașteptat de ample, valorile afective de care voi vorbi în continuare pot influența atitudinile și comportamentele artiștilor, mai ales dacă iau în considerare preferințele și evaluările lor subiective pentru profunzimea perspectivelor pe care le oferă.

De exemplu, dacă un pictor atribuie o valoare afectivă pozitivă legăturii lui față de artă, înrudirii dintre pensulă și culoare, el va avea o atitudine favorabilă față de mediul și față de tema abordată, căutând să-și petreacă timpul mai mult în mijlocul naturii, decât alături de prieteni. Pe de altă parte, dacă el atribuie o valoare afectivă negativă kitsch-urilor, falsității cu care este tratată arta, atunci va avea o atitudine negativă față de minciună, precum imaginile "de pe ambalaj", și va evita astfel să fie înconjurat de "reclame".

Într-adevăr, valorile afective cu care este înzestrat artistul pot fi influențate de experiențele de viață, mediul social, educația și cultura în care a crescut și cu care și-a întrepătruns nevoile spirituale, ele putând fi, de asemenea, subiectul schimbării și evoluției pe parcursul vieții (cu care este de acord să facă un pact de mare apropiere sufletească și divină în același timp). Altfel spus, valorile afective reprezintă evaluările subiective și emoționale pe care le artistul le atribuie unor aspecte ale vieții sale, ele având o influență semnificativă asupra comportamentului și asupra alegerilor pe care el le face pentru a deveni mai creativ, mai idealist în ce privește capacitatea artei de a aduce schimbări pozitive în lume.

Leadership: Imaginea pe care o reflectă creația ta poate să fascineze privitorii dacă însăși imaginea ta personală păstrează urmele vieții afective anterioare subiectului transpus pe pânză?

Un pictor adevărat își poate baza munca și creațiile pe o varietate largă de valori afective înclinate spre utilizarea subtilității în pictură, fără de care riscul căderii în caricatura grosieră ar fi fost enorm. Mai jos sunt doar câteva exemple de valori afective pe care un pictor le poate deține, într-un procent majoritar, cu toate că importanța și prioritățile de realizare a lucrărilor pot varia de la un artist la altul, în funcție de experiențele, interesele și perspectivele lor individuale.

Aprecierea estetică: Un pictor de mare finețe apreciază în special armonia și frumusețea izvorâte din actul creației. El caută să producă lucrări unicat care să atragă din punct de vedere estetic și care să ofere plăcere vizuală și emoțională, în special printr-un ambient general dominat de liniște și armonie.

Expresia personală: Capacitatea pictorului de a-și exprima emoțiile, gândurile și viziunile prin utilizarea culorilor, formelor și compoziției, într-un simbolism cu semnificații ascunse, este poate cea mai mare valoare a artei sale. Spun asta fiindcă tot ceea ce are pictorul de împărtășit se compune din experiențele, rătăcirile și pasiunile sale cele mai nemijlocite. Pe această cale, pictorul încearcă să transmită identitatea sa artistică și autenticitatea sa în lucrările realizate ca “noutate”.

Comunicarea emoțională: Un pictor iscusit reușește să exprime sentimente intense și să provoace reacții afective la public, numai dacă imaginea personală păstrează urmele vieții afective anterioare subiectului pe care îl abordează. Adesea, el folosește lumina, culorile și alte elemente artistice pentru a transmite bucurie, tristețe, melancolie sau uimire, știind că orice interpretare a tabloului necesită complicitate din partea privitorului.

Explorarea și experimentarea: Un pictor poate să dea dovadă de explorare și experimentare în arta sa, prin aceasta înțelegându-se faptul că el este în stare să abordeze o abordare uimitoare și deschisă în procesul artistic, căutând noi direcții, tehnici, stiluri sau teme. Dorind să-și extindă limitele și să descopere noi modalități de expresie, pictorul trebuie să iasă din zona de confort și să exploreze noi posibilități și idei în lucrările sale artistice, încât să străbată mai ușor linia de demarcație dintre stilul realist, abstract și impresionist.

Impactul social și cultural: Un pictor de mare finețe apreciază capacitatea artei de a transmite mesaje puternice și de a provoca schimbări sociale, mai ales atunci când mesajul este repetat de un număr foarte mare de ori în lucrările sale. Prin munca sa de creație el

caută să abordeze probleme sociale, politice sau culturale și să inspire reflecție și conștientizare în privitorii săi, cu condiția să nu se avânte prea mult în "nebunia" sa, către planete și lumi îndepărtate.

Sensibilitatea și povestea locului: Într-adevăr, importante sunt capacitatea de a observa și de a reprezenta stările de spirit în lucrări care sugerează o anumită perspectivă asupra transformării omului într-o oglindă emotivă, într-o exprimare estetică a sufletului, împletind realitatea chipurilor într-o simfonie de culori. Mai mult decât atât, pictorul cultivă sensibilitatea și capacitatea de a desprinde, cunoaște și înțelege frumosul din natură, nu doar viața secretă a indivizilor, fiindcă omul nu se poate înțelege pe deplin fără conexiunea cu natura, mai ales într-o poveste pictată.

Empatia și promovarea dialogului: Un artist excelent caută să scoată în evidență capacitatea sa de a simți și de a se conecta emoțional cu alții printr-o atitudine afectivă explicită asupra potențialității lui expresive (adică prin posibilitățile de a-și exprima creativitatea, emoțiile, gândurile și viziunea personală în lucrările sale artistice).

Prin intermediul dialogului dintre culori vibrante și subtile, linii expresive și forme fluide, efecte luminoase și umbre misterioase, pictorul caută să transmită emoții profunde și să ofere o experiență emoțională autentică privitorilor săi, exprimându-și înțelegerea și compasiunea față de condiția umană prin arta de a face din amestecul elementelor picturale o armonie vizuală captivantă.

Leadershipul reprezintă acel schimb de valori între tine și creația ta, din care interpretarea operei de artă devine o călătorie captivantă în lumea senzațiilor și emoțiilor, dar și o călăuză către introspecție și auto-descoperire.

Valorile afective au un impact major, fie pozitiv, fie negativ, asupra modului în care pictorul se percepe pe sine, în comparație cu lumea din jur. Deci, aici mă refer la "autopercepere" - felul cum pictorul se percepe pe sine și cum percepe lumea este un aspect foarte complex al psihologiei pictorului. În mare pare, ține de atitudinea și motivația cu care el insistă să scoată în evidență un subiect menit să frământe mințile privitorilor.

La modul general, dacă consideri cu adevărat că prietenia este importantă pentru tine, și că ea trebuie să fie un cerc deschis spre întreaga umanitate pentru a cuprinde ca pe niște frați toți oamenii, atunci vei căuta să-ți petreci timpul cu anumiți prieteni. Şi invers, dacă consideri că minciuna are o valoare afectivă negativă, deci nu poate fi încorporată într-un tablou prin intermediul metaforei, atunci vei dezvolta o atitudine negativă față de minciună și față de oamenii mincinoși, și cu siguranță vei evita să "minți" realitatea în creațiile tale.

Așadar, valorile afective reprezintă o categorie de valori care arată starea emoțională sau afectivă a unei persoane în legătură cu anumite subiecte, lucruri, idei, comportamente sau circumstanțe, toate făcând parte din arsenalul propriei decizii libere de a-și comunica opera publicului într-un mod original. Aceste valori destul de pronunțate, realiste, devotate unei perspective aparte, pot varia în funcție de persoană și reflectă preferințele și evaluările subiective ale pictorului pentru portretistică, ilustrând emoții puternice și conexiuni interioare între el și subiect.

* Notă: Alexandru Vlahuță - *Pictorul Nicolae Grigorescu*, Editura Tineretului, 1969

Source: https://neculaifantanaru.com/valorile-afective-ale-artistilor.html